HISTORICOS / ESPAÑOLA / ARCH-TOP / ELÉCTRICA / BAJOS / HARDWARE

Diciembre 2017 · No 29

GUITAR FAIR azine

Guitar

DUSTIN JACK

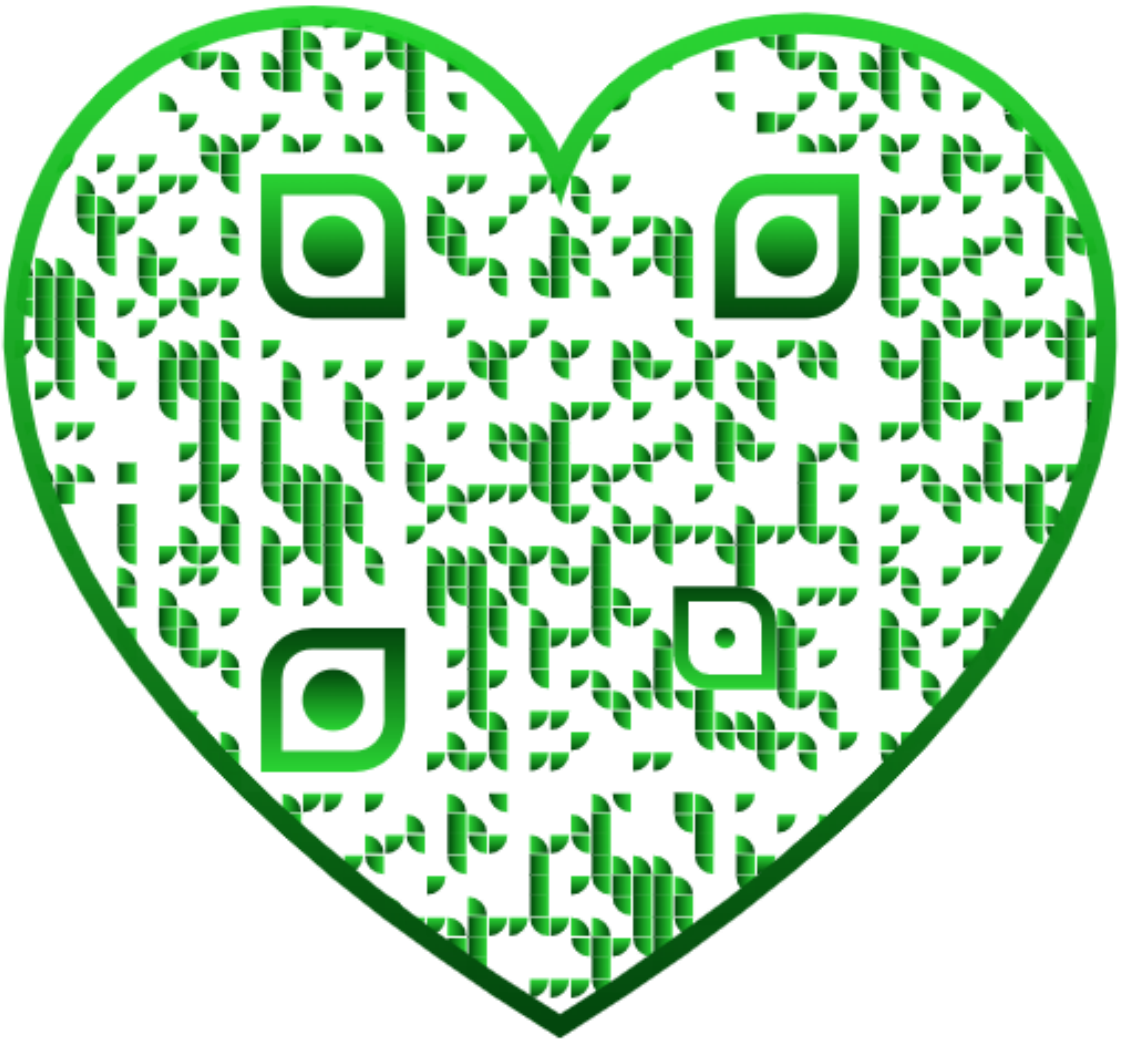
CAPTANDO LA ESENCIA DEL ROCK

ESPAÑOLA
Gregory Miller

ELÉCTRICA
ZR Guitars

MABEL MILLÁN

y el Gammy Latino 2017



GUITAR FAIR MAGAZINE

CONTENIDO

PROFESIONALES

MABEL MILLÁN
Grabando a Leo Brouwer

DUSTIN JACK
Fotógrafo y Roquero

Luthiers, Constructores y Profesionales

8 **ESPAÑOLA**
Gregory Miller

36 **ELÉCTRICAS**
ZR Guitars

16 **PROFESIONALES**
MABEL MILLÁN

24 **PROFESIONALES**
DUSTIN JACK

"No quiero trascender, sino ser lo mejor posible"

Leo Brouwer

GUITAR FAIR MAGAZINE NO. 29

Diciembre 2017 · Año 3 · nº29. **SENIOR EDITOR** José Luis Mármol. **GRAPHIC DESIGN** Simon-CPX para Guitar Fair.
COLABORADORES JM Gallardo Del Rey, Antonio Fernández Morell, Ovidio López, Paco Seco **PORTADA** Zakk Wylde by Dustin Jack.

Juan Diego Florez

"Un niño con un instrumento en la mano no es más que un niño pobre; la música salva, ennoblece y enriquece y, al alcanzar el alma de cientos de niños y niñas, especialmente los más pobres, puede ir haciendo una sociedad mejor".

El Comercio (Noviembre 2012)

GUITAR FAIR
magazine

Welc

Spanish Mus

The SPANISH MUSIC ACADEMY OF SYDNEY is based on
the CLASSICAL GUITAR FESTIVAL SYDNEY, which purp
appreciation of Spanish Music in Australia. Throughou
specialists who would bring and share their expertise w
Music performance and interpretation to outstanding
orchestral sp

www.gallardode

GALLARDO
DELREY
Composer & Guitarist

CLASSI
FESTIV

SAVAREZ

fundació

ome to

sic Academy

Sydney

the creation of a Chair of Spanish Music associated with
ose would be to serve as a "platform" of knowledge and
ut the year, it would welcome a number Spanish Music
ith tertiary students, and give master classes on Spanish
g individuals of various instruments, vocal, chamber or
ecializations.

elrey.com/smas

CAL GUITAR
AL SYDNEY

GUITAR FAIR
magazine

on sgae

Vicente Carrillo®
Casasimarro (Cuenca – Spain)
www.vicentecarrillo.com

“
El valor del trabajo bien hecho...

ESPAÑOLAS

GREGORY MILLER GUITARS

Gregory Miller Guitars

www.gregorymillerguitars.com
greg@gregorymillerguitars.com
Tel. 503-771-4310
Facebook – Gregory Miller Guitars
Instagram – @gmillerguitars

5711 SE Bush St.
Portland, Oregon 97206
USA

Mi pasión por "construir" en general, comenzó bien temprano con interés en todas las formas de artesanía y construcción. En la escuela secundaria, un profesor de carpintería muy aplicado me enseñó *"el valor del trabajo bien hecho"*. La carpintería también me hizo apreciar *"el arte del proceso"* y la satisfacción que uno siente después de realizar una serie de tareas difíciles en el camino hacia la finalización de un proyecto. Después de graduarme en la escuela de secundaria, todo lo que quería hacer era trabajar con mis manos y estaba agradecido por darme cuenta de que este era el camino correcto para mí. Durante este tiempo trabajé como carpintero, aprendí a construir muebles y cada vez más me interesando por la arquitectura y el diseño. Este interés me motivó a obtener un título en **Arquitectura Interior y Diseño**. La graduación de esta rama y un trabajo resultante en una empresa de diseño me llevaron a **Portland - Oregon**, donde ahora resido. Esta oportunidad me permitió trabajar en todo tipo de proyectos de diseño, incluyendo residencias, sedes corporativas, museos e incluso yates. Mientras tanto, invertí mis recursos y tiempo extra en la construcción de una tienda completamente equipada y perfeccionando mis habilidades para la fabricación de madera y muebles.

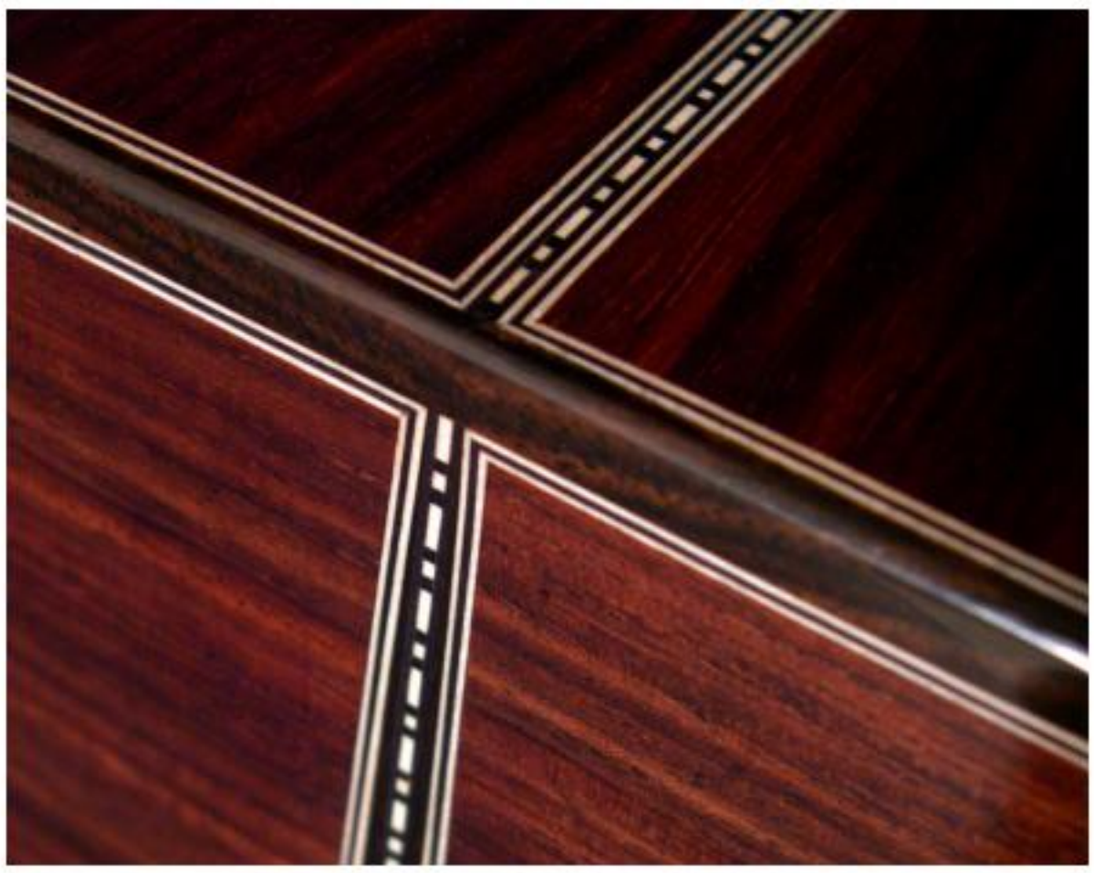
“
Espero continuar haciendo un trabajo que fortalezca mi reputación como creador. El hecho de que todavía hay mucho que aprender me emociona y me estimula.

INICIO

En 2000, me tomé en serio el aprender a tocar la guitarra y comencé a recibir lecciones. Mi profesor en ese momento, sabiendo que estaba interesado en la carpintería, me contó que recientemente había seleccionado maderas para una nueva guitarra, con la asistencia de un luthier local que la construiría. Me entusiasmó la idea de un instrumento construido a mano y le pregunté cuándo podía ver la guitarra terminada. *“En un año y medio”*, respondió. ¡Esto hizo volar mi mente! ¿Quién esperaría tanto para que se construyera algo? ¡Lo que fue más sorprendente fue el hecho de que había estado en una lista durante 8 años! El fabricante en cuestión era el renombrado luthier **Jeffrey Elliott**. Hice algunas investigaciones y descubrí que Jeffrey y su compañera **Cyndy Burton** estaban disponibles para guiar a una persona en la construcción de una primera guitarra e, irónicamente, vivía a solo minutos de mi casa. Para abreviar, construí dos guitarras: una acústica de cuerdas de acero y luego una clásica. Me enganché a los desafíos del proceso y la satisfacción extrema que sentí cuando se completaron los instrumentos. La gran sorpresa llegó cuando un músico con gran talento tocó mi primera guitarra clásica, demostrando cómo esta caja de madera trascendió su estatus como objeto y se convirtió en un vehículo para la música más hermosa. Ahora, muchos años después, Jeffrey y Cyndy se han convertido en amigos y mentores míos. Su contribución compartida ha sido invaluable y ha acelerado mis habilidades y crecimiento como creador de buenos instrumentos.

INSTRUMENTOS

Aunque he construido varias guitarras de cuerdas de acero y algunos ukuleles, me he centrado en las guitarras clásicas. Disfruto involucrándome en la carpintería pura



y abrazando el desafío de hacer un instrumento muy ligero y receptivo, al mismo tiempo que aprovecho la mayor cantidad de energía posible de la tensión más baja de las cuerdas en la guitarra clásica.

CARACTERÍSTICAS

Mis guitarras se basan en la tradición de **Torres** y **Hauser.** Son guitarras de cuerpo ligeramente más pequeño, pero no creo que esto afecte negativamente el carácter o el volumen del sonido. Como esta vocación llegó tarde a mi vida, me he centrado deliberadamente en emplear solo un par de patrones de refuerzo, probados y funcionales. Mi modelo básico utiliza un patrón tradicional de refuerzo en abanico de siete, basado de una guitarra **Hermann Hauser Sr.** de 1943. Como opción, también hago una guitarra con la versión de **Jeffrey Elliott** con un patrón de abrazadera de barra armónica abierta. Este diseño todavía utiliza el abanico de siete, pero todas las barras transversales se recortan o se abren al lado de la tapa sonora para animar a la parte superior del ensanche a ser más activa. Creo que esta opción de barra abierta resalta algunas de las mejores características del instrumento más temprano

en su desarrollo. Al final, todo se trata del sonido producido. Hay muchos intangibles que hacen que un instrumento sea más deseable que otro, pero mi objetivo principal es hacer un instrumento con equilibrio, claridad y una amplia paleta tonal.

LA DIFERENCIA

Aunque las técnicas y materiales que uso son muy tradicionales, disfruto usando mis habilidades de diseño para imprimir una estética distintiva y contemporánea a cada guitarra. A pesar de que sería más eficiente y rentable utilizar diseños estándar o rosetas prefabricadas, utilizo una roseta de diseño exclusivo para cada guitarra. Además, me enorgullece la calidad del pulido francés y el nivel general de la artesanía en particular.

Más allá de las consideraciones estéticas, busco la coherencia sonora según los criterios que describí anteriormente.

MATERIALES

Para las partes superiores generalmente uso abeto europeo, pero también he tenido buenos resultados con

el cedro rojo occidental y la pícea de Engelmann. Para lados y respaldos, mi favorito es el palo de rosa de la India Oriental. Ofrece gran parte de la complejidad del palo de rosa brasileño sin la inestabilidad que presenta Brasil en la actualidad.

DÓNDE

La mayoría de mis ventas son directas. Me gusta conocer a los guitarristas y desarrollar relaciones que van más allá de la entrega de los instrumentos. Trabajo con un distribuidor exclusivo: **Armin Kelly** de **Guitars International** (www.guitarsint.com), con sede en **Cleveland, Ohio, EE.UU**. Me siento honrado de haber sido incluido en su catálogo de luthiers de alto standing provenientes de todo el mundo.

Pensar que he llegado a un lugar donde puedo ganarme la vida trabajando con mis manos, produciendo instrumentos hermosos y de alta calidad es el cumplimiento de un sueño deseado durante mucho tiempo.

Ellos confiaron en nue

¿y Tú

Guit

Manuel

C/ Segovia, 57 | 28005 M

Tel: +34 917 64 93 14 |

STRAS GUITARRAS

Ú?

arras

Contreras

Madrid | SPAIN

info@manuelcontreras.com

PROFESIONALES

MABEL MILLAN

Esta joven guitarrista española alberga en su histórico un total de 34 premios, de los cuales 19 son primeros. El año pasado grabó su disco titulado *"Mabel Millán Gran Recital"* con la discográfica mejicana **ADLiB Music**, donde grabó por primera vez la obra del Maestro **Leo Brower** ***"Sonata del Decamerón Negro"*** ganadora del premio **Grammy Latino** en la categoría ***"Mejor Obra Clásica Contemporánea".***

¿CUANTO DE ABOGADA Y CUANTO DE GUITARRISTA TIENES ACTUALMENTE?

El año pasado finalicé mis estudios de máster de guita-rra clásica y de acceso a la abogacía, por lo que a día de hoy soy guitarrista clásica y abogada.

¿CUALES SON LAS DIFICULTADES QUE UNA PERSONA COMO TU SE ENCUENTRA CUANDO DECIDE LLEVAR ADELANTE DOS CARRERAS TAN EXIGENTES COMO LA QUE HAS LLEVADO A CABO?

Muchas, por un lado, el poco tiempo del que dispones, ya que por la mañana tienes que ir a la universidad y por la tarde al conservatorio, cuando llegas a casa es tiempo de estudiar, y así día tras día, y año tras año.

Y por otro lado, te encuentras con otra gran dificultad, y es que existen profesores que no admiten que cuando una persona estudia música, pueda estudiar otra carrera a la vez. Entonces te hallas en la tesitura de tener que ocultarlo. Afortunadamente de mi profesor

PHOTOS

Enfoque Creativo

Mabel Millán

isabelmariasanchezmillan.
weebly.com/
facebook.com/mabelmillans

Pedro Mateo recibí total apoyo.

Hay que hacer un gran esfuerzo, reconozco que durante mis cuatro años de carrera casi me olvidé de mi vida social, y eso no todo el mundo lo comprende.

¿DE DÓNDE TE VIENE LA VENA MUSICAL?

Mi hermana y yo somos una generación espontánea, no se conoce a nadie en mi familia que sea músico, parece ser que un tío abuelo de mi madre era el director de la banda de música de su pueblo, aunque claro, eran otros años y quizás surgiera igual que nosotras, pero no hay nadie mas.

Cuando éramos pequeñas, a mi hermana **Celia**, que es pianista, y a mí, nos encantaba cantar las canciones de nuestro colegio, y decidimos apuntarnos al conservatorio, a raíz de ahí seguimos y seguimos, y hasta hoy.

¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE GRABAR UNA OBRA NUEVA DEL MAESTRO LEO BROUWER?

Tuve la suerte de estrenarla por primera vez en España, con la presencia del propio Maestro. Cuando me ofrecieron la posibilidad de grabar un CD, no dudé en ningún momento que debía incluirla en el mismo. Se trata de la primera grabación de esta obra, y para mí es todo un honor.

¿CUALES FUERON TUS IMPRESIONES CUANDO RECIBISTE LA OBRA?

Me gustó desde el primer momento en que empecé a estudiarla. Solo buscaba intentar hacer todo lo que Leo decía en la partitura, para poder transmitir lo mejor posible lo que él había compuesto.

¿SUPO EL MAESTRO DE TU INTERPRETACIÓN Y DE TU INTENCIÓN DE GRABARLA EN TU PRIMER CD?

Por supuesto, y estuvo de acuerdo.

¿QUÉ RESALTARÍAS DE ESTA OBRA COMO GUITARRISTA?

Es una gran obra, consta de 4 movimientos, y para mí es una de las mejores composiciones que he escuchado. Cada movimiento te traslada a un lugar diferente, y está tan bien conseguido.

¿QUÉ NUEVAS PUERTAS TE HAN ABIERTO LA NOMINACIÓN Y LA POSTERIOR ENTREGA DE ESTE PREMIO?

Por el momento están saliendo bastantes proyectos, pero todos en el aire, conforme se vayan cerrando los comentaré

¿QUÉ NUEVOS PROYECTOS TIENES EN MENTE?

Tengo previstos unos cuantos conciertos, el primero en **Córdoba**, junto con mi hermana Celia, entre otros.

¿QUÉ GUITARRAS TIENES ACTUALMENTE, Y EN QUÉ SITUACIONES LAS USAS?

Tengo muchas guitarras, **José Marín Plazuelo, Diego Valencia,** por premios de concursos, pero desde 2008 suelo ir tocando con mi guitarra **Antonio Marín.**

¿CÓMO RECIBISTE LA NOTICIA SOBRE LA NOMINACIÓN? Y ¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DEL MAESTRO?

Estaba en la gala de la *premiere* del **Latin Grammy**, y cuando oí el nombre de la Sonata, salí corriendo al escenario. Estaba bastante nerviosa jeje.
Me llevaron al *backstage* y de ahí en coche a la alfombra roja, fue mi momento para escribir de inmediato a **Isabelle Hernández** quien se alegró enormemente al igual que el Maestro Leo de la noticia.

NOS GUSTAN LOS

TALLERES

GUITAR FAIR

Foto: Escuela de Lutheria Malagueña Chacón

GLB®

SOUND

amplification lutherie

GL8
GL8
SOUND
GIG50R
GL8
SOUND
GL8
SOUND

www.baccequitars.com

- Spain -

PROFESIONALES

DUSTIN JACK

CAPTANDO LA ESENCIA DEL ROCK

ZAKK WYLDE BY DUSTIN JACK

Dustin Jack

www.dustinjackphotography.com
facebook.com/dustinjackphotography
twitter.com/dustinjackphoto

Los Angeles - USA

Para mí, todavía es surrealista que los tipos a los que más admiré cuando crecía sean ahora los mismos tipos que confían en mí para su imagen.

¿DE DÓNDE VIENE TU PASIÓN POR LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA?

Cuando era joven estudiaba portadas de discos, imágenes de revistas de rock y siempre me atrajeron ese tipo de imágenes creativas. Me enamoré de las viejas fotos de **Elvis**, estaba obsesionada con el álbum ***KISS ALIVE II***, esas primeras imágenes tuvieron un gran impacto en mí. Vengo de un fondo cinematográfico. Construí un cuarto oscuro en mi baño cuando era un niño. Utilizando películas de 2 ¼, 4x5 y 35 mm, aprendí el proceso haciéndolo yo mismo. Solía arañar las emulsiones, cortar los negativos, teñirlos y perforarlos para obtener diferentes texturas y efectos. Cuando se introdujo Photoshop, aprendí muy rápido que era exactamente lo mismo que las técnicas del cuarto oscuro, ¡pero ahora no tenía que destruir mis negativos para lograr el resultado! Si bien mi estilo no es para todos, creo que no hay una forma incorrecta de crear una imagen y utilizo todas las herramientas que puedo reunir. Supongo que al experimentar a veces puedes llegar a sobre procesar, pero así es como aprendes. A veces miro hacia atrás en trabajos anteriores y me encojo, pero la mayor parte del tiempo estoy contento con mi trabajo.

¿QUÉ DIFERENCIAS TIENE EL TRABAJAR EN STUDIO O EN DIRECTO?

Esos son dos "animales" completamente diferentes. Me encanta trabajar en el estudio tanto como disfruto filmando un espectáculo de rock. La mayor diferencia sería que en el estudio controlo cada aspecto de la sesión. Primero decidiendo sobre cámaras y lentes dependiendo del aspecto general. Más tarde me centro en los esquemas

NIKKI SIXX (MÖTLEY CRÜE) BY DUSTIN JACK

de iluminación, fondos y estilo. Por lo general, en el estudio tengo un concepto del trabajo de publicación antes de tomar un solo fotograma. El trabajo de estudio es un proceso de varias capas. Al fotografiar un espectáculo en vivo, la magia se desarrolla frente a ti, y estoy allí para atrapar el momento. Siempre digo que no estoy allí para cubrir un evento, estoy allí para atrapar los momentos mágicos. El desafío con un show en vivo es la iluminación. Debes conocer tu cámara y cómo manipularla para que la luz trabaje para ti, si no sabes cómo funciona cada parte de la configuración manual para una sesión te será muy difícil. Estás constantemente ajustando la configuración porque las luces están en constante cambio, por supuesto, no solo debes ver lo que sucede en el escenario, DEBES MIRAR lo que está pasando.

¿CUAL ES LA MAYOR DIFICULTAD QUE ENCUENTRAS CUANDO VAS A REALIZAR UN REPORTAJE EN UN CONCIERTO EN VIVO?

Me hubiera encantado haber fotografiado a Stevie Ray Vaughn.
Mi pasión brotó con él, y creo que es así como me acerco a la fotografía.

Muchas veces la dificultad es el acceso. Si estoy buscando un miembro de la banda o a la banda completa entonces tengo un acceso increíble a ellos y al escenario. Cuando trabajo con **Zakk Wylde**, por ejemplo, él me dice que haga lo que sea necesario para obtener las tomas *HOT ROKKIN*. Es increíblemente generoso con su tiempo y espacio, y me permite pararme al lado de él en el escenario. Soy muy afortunado al trabajar con algunos artistas legendarios y nunca lo doy por hecho. Por otro lado, a veces tienes un concierto y solo tienes 3 canciones para intentar hacer el trabajo. Estás lidiando con publicistas y credenciales; la mayoría de las veces, tu pase de foto no es a voluntad. Estos son más desafiantes ya que a veces estás en una fosa fotográfica con otros 20 fotógrafos y todos intentan obtener su oportunidad, pero intentas moverte entre el tráfico del escenario y así obtienes una imagen que no es exactamente como los otros 20 tiradores apostados en el pit.

¿USAS LAS TEXTURAS DEL ROCK PARA ARTISTAS DE OTROS ESTILOS?

Me han dicho que tengo un estilo bastante reconocible. Sin embargo, siempre estoy probando nuevas técnicas de disparo, aunque sin duda alguna, el trabajo pesado lo hago en Lightroom y Photoshop. Utilizo variedad de texturas y las uso de manera consistente.

> Siempre digo que no estoy allí para cubrir un evento, estoy para atrapar los momentos mágicos.

No utilizo la misma receta para todos los artistas, pero trato de mantener una apariencia coherente en mis imágenes. Algunos artistas necesitan una apariencia más sucia o más gruesa que otros. Con las mujeres, suelo trabajar de manera más limpia. Cada sesión es diferente y suelo basar mi propuesta en la manera que veo al artista, e incluso el espacio donde se mueve.

¿CUAL ES TU MATERIAL DE TRABAJO?

Me gusta tener opciones. Mi bolso de concierto es bastante simple. Siempre tengo dos cuerpos de cámara, **Nikon D-750** y

DJ ASHBA BY DUSTIN JACK

un **D-800**. Mi selección de lentes es bastante simple, regularmente tengo un **f2.8 de 24-70 mm** y un **f2.8 de 70-200 mm** montado, y tengo un **f2.8 de 10.5 mm** y **f2.8 de 14-24 mm** como opciones. Raramente tengo flash a menos que sepa que podría tener acceso entre bastidores o vestidores. En el estudio, uso de todo, desde cámaras de visión 4x5 hasta mis **Hassleblad** y **Nikon**. Obviamente, las cámaras digitales son mejores para mi flujo de trabajo, pero a veces se necesita una cámara de película para lograr un aspecto específico. El estudio no tiene límites y puedo usar cualquier estroboscopio disponible. Siempre tengo gran variedad de modificadores de luz y cuadrículas, y también es necesario un buen medidor de luz / flash.

Y LOS MÚSICOS, ¿TE DEJAN QUE PROPONGAS O NO SIEMPRE TE DAN RIENDA SUELTA?

Nuevamente he de decirte que cada vez es diferente. Te diré que cuando trabajo con una banda o un artista en el estudio me gusta que sea muy colaborativo. Cuando filmé los dos discos **Sixx: AM** el año pasado, tuvimos varias sesiones creativas. Nikki, DJ y James fueron muy prácticos con las ideas y nos lo pasamos genial trabajando juntos. A veces puede ser intimidante, quiero decir que Nikki es fotógrafa, por lo que no sabía cómo resultaría aquello, y sin embargo no pudo ser una sesión más creativa.

En lugar de dictar lo que querían, era más como *"¿y si hiciéramos esto? ¿O crees que puedes hacer eso?"* Y el resultado final fue un álbum doble con dos apariencias, estilo y ambiente completamente diferentes. Hicimos todo, desde retratos rectos hasta imágenes compuestas completas. La edición de ese trabajo fue intensa, ¡no creo que haya dormido durante aquellos 3 meses! Posiblemente haya hecho más trabajos en estudio con **DJ Ashba** que con nadie, y puedo decir que cuando trabajamos juntos aparentamos ser un equipo creativo muy poderoso. Es una forma divertida de trabajar porque no siempre sabes lo que va a suceder, y eso me mantiene alerta como artista.

ADEMÁS DE FOTÓGRAFO ¿TOCAS ALGÚN INSTRUMENTO?

¡¡SÍ!! ¡He sido batería desde los 11 años! En mis años de veinteañero aprendí guitarra, bajo y piano. Creo que es mi experiencia como baterista de rock la que me da una ventaja en la fotografía de conciertos en vivo. Me senté detrás de **Josh Steely** de **DAUGHTRY** durante una década. Cuando tocas con grandes guitarristas como él las reglas del juego cambia, y también sabes que la diferencia entre 1 y 3 y 2 y 4 es un elemento que cambia las reglas del juego. ¡Quieres disparar en 1 y 3, NO 2 y 4! También recoges muchos matices de escenario. Un baterista tiene que mirar a la banda en todo momento en busca de

ZAKK WYLDE BY DUSTIN JACK

pistas o cambios, y algo tan simple como echar un vistazo por encima del hombro significa que tienes que estar atento todo el tiempo.

¿SE HA DE SER ROQUERO PARA TRABAJAR PARA EL ROCK?

Creo que ciertamente ayuda. Para mí es definitivo. Si no puedo acceder a la música de una banda y sentir lo que están haciendo, las imágenes generalmente no me inspirarán. Realmente, yo noto la diferencia. Crecí cuando las estrellas de rock eran estrellas de rock. Cuando **Tommy Lee** y **Nikki Sixx** entraron a una habitación, sabían quiénes eran. Estuve cuando salieron **Kill em All** de **Metallica** y **Shout at the Devil** y me dejaron boquiabierto, pude ver la primera gira de **Zakk** con **Ozzy** y estaban haciendo teatro, mi mamá me llevó a ver a **Stevie Ray Vaughn** dos veces ...

Realmente extraño la actitud y la pasión sin complejos de aquellos tiempos. Para mí, todavía es surrealista que los tipos a los que más admiré cuando crecía sean ahora los mismos tipos que confían en mí para su imagen. Es por eso que siempre digo que *"si no te puedo hacer que parezcas un superhéroe, entonces es que fallé"*. Es importante que sean lo más grande en la vida, y me tomo esa responsabilidad muy en serio.

¿PODRÍAS DECIRNOS TRES GUITARRISTAS CLÁSICOS CON LOS QUE CREES QUE HUBIERAS HECHO UN TRABAJO EXCEPCIONAL?

Me hubiera encantado haber fotografiado a **Stevie Ray Vaughn**. Mi pasión brotó con él, y creo que es así como me acerco a la fotografía. **Metallica** está en mi lista de deseos y una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, **James Hetfield** es mi espíritu animal ja ja! **Elvis** y **John Lennon** también deberían estar en esa lista. Pertenecieron a una época anterior a la mía, pero creativamente, **John Lennon**, solo porque no creo que tuviera muchos límites, hubiera sido increíble haber disfrutado de un día

DUSTIN JACK & LITTA FORD

completo en la vida con él.

CUÉNTANOS TUS NUEVOS PROYECTOS.

¡Siempre estoy en búsqueda de un nuevo proyecto! Estoy tratando con nuevos artistas y hay bastante trabajo por venir. **Lita Ford** tiene nuevo trabajo y espero poder traerla nuevamente al estudio. **Zakk** vuelve a salir con **OZZY** y **Black Label Society,** así que debo estar preparado para cuando me necesiten. Estoy realmente a merced de bandas y artistas que tienen música o giras nuevas.

DJ ASHBA BY DUSTIN JACK

DUSTIN JACK & ZAKK WYLDE

Black Label

Zdenek Rumler,
founder and maker of ZR Guitars

www.zrguitars.com
email@zrguitars.com
Tel. 0044 7920 888294

Manchester. M40 8EF
United Kingdom

ELÉCTRICAS

ZR GUITARS

"Crear algo original siempre es un paso a lo desconocido. Nunca sabrás como suena hasta que lo termines. A esto se le llama innovación, y está llena de sorpresas.

Al comienzo de **ZR Guitars,** tuve una conversación con mi amigo **Ivan Bores**, quien pasó algunos meses de 2011 en mi casa en **Manchester**. En aquel momento ya era un conocido guitarrista y compositor clásico checo con interés por tocar la guitarra eléctrica en varias formaciones musicales, desde *Jazz* hasta *Hard-Core*. Me comentó su deseo de tener una guitarra eléctrica hecha a medida y con un cuerpo pequeño. Hasta aquel momento, mi experiencia en la construcción de instrumentos musicales era nula. Todo lo que sabía sobre las guitarras era el hecho de que estaban hechas de madera. Ni siquiera sabía cómo tocar la guitarra, pero era un artesano con experiencia en carpintería, así que lo tomé como un reto para probar algo nuevo, y empecé a recopilar información disponible en Internet sobre la construcción de guitarras eléctricas. Después de

algunos meses tuve la siguiente certeza: *"Podré crear un instrumento que suene bien y que se pueda tocar cómodamente, si me apego a varias reglas. Prioridad en la planificación detallada con el mantenimiento de todos los aspectos funcionales. Fabricación precisa de todas las piezas y el uso de componentes de alta calidad y una madera apropiada"*. Encontré que toda mi experiencia profesional y habilidades personales fueron muy útiles para esta tarea.

FORMACIÓN

Nací en 1974 en **Checoslovaquia**. Después de completar estudios en la **Escuela de Gramática** en 1992 y un año en el servicio militar, comencé a trabajar en la industria del mueble. Encontré mi interés en la historia del arte y la artesanía de la madera. Me gradué como ebanista en la **Art and Craft College de Praga** en 2001. Y en 2005 me vine a vivir a **Manchester** (Reino Unido) trabajando durante varios años como ebanista en una empresa privada.

AUTONOMÍA

Dirijo mi propio negocio desde octubre de 2010. Se basa en carpintería y ebanistería, tallado y torneado de madera de manera personalizada. Desde que tuve la decisión de convertirme en luthier, encontré que todas las herramientas y equipos de mi taller eran útiles para la creación de guitarras. Siempre quise basar mi trabajo guardando las antiguas técnicas de la carpintería.

> Me expreso a través del diseño al igual que el guitarrista se expresa a través del sonido.

Después de aquel primer éxito comencé a diseñar un modelo diferente de guitarra. Al igual que el proyecto anterior, fue diseñado en ordenador con todos los detalles técnicos y los componentes elegidos. Hice cuatro de estas guitarras en diferentes modificaciones de color, y fue entonces cuando llegó el momento adecuado para hacer público mi trabajo. Configuré un sitio web y registré mi marca llamada **ZR Guitars.**

HERRAMIENTAS

Al crear objetos únicos individuales, prefiero trabajar con herramientas manuales, en lugar de utilizar máquinas CNC modernas. Me permite dar forma a los materiales con sensibilidad y revela detalles en la estructura de madera. Las formas originalmente previstas pueden modificarse en la vista de su apariencia real y sensación táctil. Pero esto no significa que no esté dispuesto a usar las tecnologías informáticas. De hecho, utilizo el software CAD para crear dibujos detallados y modelos 3D de objetos no existentes.

PROCESO

Desde que planifiqué mi primera guitarra, he estado usando software para crear e imprimir plantillas en una escala real. Mi primera guitarra fue ***Scarab***, el instrumento de cuerpo pequeño con diapasón liso sin trastes para **Ivan Bores**. Todo lo que aprendí, antes de empezar, fue qué es la guitarra, como instrumento musical, en función de cuáles son las partes principales necesarias y su función. Trabajé simultáneamente en dos piezas de dos guitarras diferentes, solo por si se diera el caso de que algo saliera mal. Sorprendentemente, todo estaba bien, así que pude completar dos guitarras en lugar de una. La otra estuvo equipada con trastes. Eso fue en la primavera de 2013.

CONCEPTO

Sobre la construcción de la guitarra y su diseño visual, para mí, se trata de algo personal, conocer al guitarrista y comprender sus demandas personales. Escuchar su música me trae ideas de diseño. Yo soy el que crea una guitarra, y él es quien usa el instrumento para su propósito. Puedo expresarme a través del diseño del instrumento al igual que el guitarrista se expresa a través del sonido de la guitarra. No hay limitación en la creatividad. Todo lo que tengo que hacer es tener en cuenta las reglas físicas y las posibilidades técnicas. No veo ninguna razón para que copie formas de guitarras ya existentes o para lograr las mismas características de sonido. Construyo guitarras

a mi manera, ya que creo que sería lo mejor para el sonido y la capacidad de interpretación. La apariencia visual es el resultado de la construcción, el carácter estructural de la madera y la intención del uso. Siempre hago plantillas rígidas para un nuevo proyecto, por lo que la guitarra se puede producir de forma repetida con los mismos parámetros. Por supuesto, siempre se pueden incorporar modificaciones personales.

No hay tantas características comunes en mis instrumentos, incluso el sonido es individual en cada modelo. Todos ellos tienen diapasón y cuello de ébano incrustados profundamente en el cuerpo, pero con pequeñas diferencias. También creé una nueva forma basada en el primer modelo de ***Scarab***. Esto fue diseñado para el guitarrista de Nueva Zelanda **Arli Liberman**. Actualmente he ampliado el cuerpo original de tamaño pequeño y he cambiado la forma del cabezal. Uso especies de madera comúnmente conocidos como caoba, arce, ceniza. Selecciono los tipos de madera por su característica en el sonido, para que coincida con las propiedades que se pidieron para dicho modelo. Diría que se ha convertido en algo intuitivo, que me viene a la mente con el diseño en sí.

SONIDO

Lo más emocionante es trabajar con un músico que ya desarrolló su propio estilo y que busca una guitarra que le dé ese sonido a su estilo. El elegir las pastillas correctas es esencial, pero todavía queda mucha vibración proveniente de la madera. Esto le da un carácter individual al sonido saliente. Es por eso que utilizo solo pastillas pasivas y presto atención a la construcción. Hasta ahora, he usado solo **Seymour Duncans** en todas mis guitarras. En mi nuevo proyecto voy a construir mis propias pastillas. La idea es integrar el transductor piezoeléctrico y las pastillas de nyodium magnet.

ZR GUITARS

Encontré en la construcción de guitarras eléctricas la manera de trabajar en una artesanía compleja. Utilicé

mis habilidades técnicas y de carpintería, estudiadas y experimentadas durante años en mi trabajo, que tuvieron que ampliarse con el conocimiento de las propiedades del sonido, la construcción de instrumentos de cuerda, circuitos eléctricos y técnicas de interpretación. Sin duda, disfruto en el proceso de crear algo nuevo e innovador. Nunca he pensado en hacer de ZR Guitars una marca comercial con producción para *stock* en tiendas. Me gusta la idea de hablar con personas que contactan conmigo y me cuentan sus requisitos personales. Mi idea es la de estar unido a las personas que tienen interés en mi trabajo y en hacer algo juntos en lugar de producir guitarras basadas solamente en mis ideas y luego tratar de venderlas a personas anónimas. Por eso siento ZR Guitars como una comunidad de personas que, de alguna manera, están involucradas en mi diseño. La cooperación mutua con el guitarrista ocasionalmente revela una interacción inesperada entre mi trabajo y los músicos. Cuando le di mi segundo modelo de guitarra **ZR GEE** a **Ivan Bores**, cuya prioridad era tocar una guitarra clásica, él quedó tan influenciado por el instrumento que formó un trío instrumental llamado ***Vivat Joe!***. Recientemente han lanzado un álbum debut en el que se presentan tres de mis guitarras.

> “Selecciono los tipos de madera por su característica en el sonido. Diría que se ha convertido en algo intuitivo, que me viene a la mente con el diseño en sí.

Guitars

www.baccguitars.com
- Spain -

No pierdas ningún número

SÍGUENOS YA!

Puedes leer todos los números en nuestra web

www.guitarfair.net

GUITAR FAIR magazine

All about the World of Guitar

SÍGUENOS EN FACEBOOK.COM/GFMAGAZINE